Vrste umetnosti

V prazgodovinski dobi so verovali v različne stvari: animizem, totemizem, ...

Animizem se je razvil v mlajši kameni dobi. Takrat naj bi vse stvari, za katere so menili, da so žive (živali, rastline), dobile dušo.

Ikonoklazem je prepoved upodabljanja božanstev, človeka. V krščanstvu pomeni islamu “v začetku”

Umetnost delimo na:

* kreativna: skladatelji, sceneristi, arhitekti..., ki ustvarjajo nekaj novega in do takrat še neznanega
* interpretivna: glasbeniki, igralci, zidarji, plesalci..., ki interpretirajo kreativno

Poznamo različne podzvrsti umetnosti:

1. **Glasbena umetnost** - umetnost v času (čas je minljiv, torej se po izvajanju konča)
2. **Likovna umetnost** - umetnost v prostoru (prostor je trajen neglede na čas, torej ostane v prostoru)
3. slikarstvo in grafika
4. kiparstvo
5. arhitektura
6. **Konceptualna umetnost** - ideja je pomembnejša od same izvedbe umetnine
7. **Uporabna umetnost** - njena glavna funkcija je uporabnost, praktičnost, šele za tem pride umetniška vrednost:
8. umetna obrt (izdelava umetniških predmetov za praktično uporabo - vaze, krožniki, ...)
9. grafični design (oblikovanje plakatov, naslovnic, reklam, embalaž)
10. načrtovanje uporabnih predmetov (umetniških)

Slika

Je dvodimenzionalna umetnost. Z njo pa je mogoče pričarati s posebnim risanjem ustvariti tudi navidezno tretjo dimenzijo.

* **formalna analiza**: kako jo je umetnik narisal
* **inkonografija, ikonologija**: kaj je umetnik narisal
* **Ikonografija** - ukvarja se z motivom likovnega dela; pove, kaj likovno delo opisuje, opisuje motiv in pove od kje je pobran
* **Ikonologija** - pove, kdaj se je motiv prvič pojavil, kako je bil v različnih obdobjih obravnavan, kje in kako se je spreminjal, razvijal in zakaj

Motiv, snov, akt

* **Motiv**: kar slika prikazuje in je slikano direktno po nečem
* **portret**
* upodobitev določene osebe
* figura: žanri (prizori iz vsakdanjega življenja)
* mitološka podoba
* zgodovinska podoba
* religiozna podoba
* alegorija ali prispodoba (abstrakten pojem upodobljen: letni časi so ljudje), alegorija pravice, ognja
* fr. romantik: Dalacroix - Svoboda vodi ljudstvo
* umetnosti: Prešernova muza
* figura: vodnjak 3 kranjskih rek
* Rembrant: The night watch - skupinski portret
* Goya: kraljeva družina Karla IV. - družinski portret (Goya je bil dvorni slikar na španskem dvoru - upodablja tudi družbeni položaj - značilno za reprezentativni portret
* Gericault (začetnik romantike v slikarstvu), ki je sicer povezana s potopom ladje Meduze, ko so ljudje spoznali grozo v notranjosti človeka
* **avtoportret**:
* prvič se pojavi v Grčiji (Fidias), nato v renesansi
* kristomorfni avtoportret s potezami Kristusa
* **akt**
* upodobitev golega človeškega telesa
* Willendorfska Venera - iz apnenca pobarvanega z rdečo kredo:
* v arhaični dobi Grčije: veliki kamniti kipi - samo mladeniči (goli)
* v klasični dobi Grčije: še ni ženskih aktov, samo en pol-akt
* v poklasični dobi Grčije: Praksiteles: prvi izkleše prvi ženski akt v dobi Grčije - Knidska Afrodita
* v srednjem veku izgine akt za več kot 1000 let, dovoljen samo akt: Adam in Eva, pogubljeni grešniki v peklu
* v renesansi (prvi: Donnatelov David) se telo občuduje - veliko aktov
* Ingres, Jean Auguste Dominique, Akt “Grande Odalisque”
* **Snov**: kar slika prikazuje in je bolj abstraktno (mitološko, literarno)

Motivi Davida

1. najstarejši **Danatellov** - začetnik renesanse v kiparstvu (1430-32)
2. **Ikonografija**: motiv iz svetega pisma Stare zaveze (elementi: meč, frača, goljatova glava).
3. **Ikonologija**: Izziv akta se pojavi prvič v Firencah, ker je edino italijansko mesto, ki je kljubovalo razvoju Milana. Enačili so se z Davidom.
4. **Michelangelov** (1501 - 1504)
5. **Ikonografija**: ima pračo, ki jo drži čez glavo
6. **Ikonologija**: naredil ga je pred dejanjem, ker se je enačil z njim (od Boga izbran, da bo naredil nekaj veličastnega)
7. **Berninijev** (1623), baročni kipar (Italija), naredil v Rimu vodnjak 4 svetovnih rek,
8. **Ikonografija**: vrti pračo in je oblečen v draperijo
9. **Ikonologija**: oblečen, ker se odraža z igro svetlobe in sence; draperija mu dopušča večje odstope; je v gibanju, ker v baroku prevladuje gibanje; veže prostor, okoliški prostor je upoštevan, vendar ni upodobljen

Kip:

* absoluten prostor (tam, kjer stoji)
* relativen prostor (vse, kar je vključeno zraven)

Motiv pokrajine

Kot samostojen motiv se pojavi šele v 17. stoletju, kot ozadje tudi prej (brez osvetljave, vremena - le šablona), izjema v renesansi (Giorgion - Nevihta), ima otožno razpoloženje in je osvetljena

* **[tafažne figurice** - ljudje na slikah pokrajin, ki so služile za nekakšno pretvezo, da so ljudje risali pokrajino (po uveljavitvi pokrajine)
* **panorame:** široki pogledi na cela mesta ali na gorske masive
* Vermeer: Pogled na Delf
* **veduta**: ozki, omejeni pogledi na ulico, trg, vrste hiš, pokrajino
* France Kralj: Pred pošto v Ljubljani
* Rihard Jakopič: Križanke
* Ivan Grohar: [kofja Loka v snegu
* **marina**: obmorska krajina
* Monet: Vzhajajoče sonce, impresija
* Turner: Ladja s sužnji

Motiv tihožitja

Upodobitev mrtvih in negibnih stvari, ki jih je slikar sam razporedil. Kakor pokrajina se pojavi kot samostojen motiv šele v 17. stoletju.

Slike brez motiva

* **Kaudinsky:** odšel v München, kjer se je posvetil glasbi in slikarstvu; delal je slike, ki bi delovale samo z barvami
* 1911: prva njegova razstava **abstraktne umetnosti** “Slika je ploskev pokrita z barvami in linijami”
* Teozotija (duhovna smer) - vplivala na njegovo mišljenje (aura - energijski ovoj okrog človeka); vsakemu razpoloženju je iskal primerno barvo - nepredmetno, abstraktno, nesimetrično slikarstvo.

Materiali, tehnika risbe, slike

Risarske tehnike

* **Poznamo naslednje risarske tehnike (črta in ton)**:
* grafit
* oglje
* grafika
* tuš
* kreda
* svinec
* **lavirana risba** - senčena z tušem v vodi (prej napisano s peresom)
* **sepija** - posebna vrsta rjavega tuša
* **trstika** - imenujemo poševno trstje

Tehnike visokega tiska

1. **Lesorez**:

* razvil v Nemčiji v 14. stol.
* vrezovanje risbe na leseno ploščo
* z odtiskovanjem dobimo njeno podobo

1. **Linorez:**

* vrezovanje risbe na linolej
* z odtiskovanjem dobimo njeno podobo
* lahko je večbarvna podoba

Tehnike globokega tiska

1. **Bakrorez:**

* vrezovanje risbe v bakreno ploščo in njen odtis
* mojstra:
* Schongauer
* Durer
* v 17. stoletju ga skoraj spodrine jedkanica

1. **Jedkanica:**

* delamo z bakreno ali cinkovo ploščo
* prevlečena s smolnatim premazom
* z iglo se izpraska slika
* po jedkanju v kislini, se plošča odtisne s tiskom z izbokline ali z vdolbine

1. **Akvatinta:**

* vrsta radiranke
* podobni učinki kot s tušem

1. **Suhaigla**:

* delamo z bakreno ali cinkovo ploščo
* s trirobo iglo se vpraska risba
* plošča se odtisne v tisku z izdolbine

Tehnike ploskega tiska

1. **Litografija**:

* matrica iz posebnega litografskega kamna - mehek, narezan v kvadre
* z mastno litografsko kredo narišemo risbo
* s čopičem premažemo s kislino
* s kemikalijami namažemo tako, da je vidna le kreda
* lahko tudi litografija s tušem (bolj lahkotno)

1. **Sitotisk (svilotisk, sevigrafija):**

* do 35 let za tiskanje vzorcev blaga
* od 1960 naprej umetniška grafika
* najlonsko sito napeto na kvadratni okvir
* premažemo s fotografsko emulzijo v temi (sicer se strdi)
* slika na prozorni papir (celuloid)
* položimo na sito, ki je premazano z emulzijo in osvetlimo (kjer svetloba pride do sita se bo strdila, kjer pa svetloba ne pride skozi ostane mehka)
* speremo z močnim curkom vode
* prelijemo z barvo, spodaj je papir

1. **Monotipija:**

* grafika, ki zmore en sam odtis
* vsaka grafika, ki nastane ni enaka drugi grafiki
* dela se jo na različne načine:
* oljne barve na ploskev - odtisne
* steklo namažemo s slikarsko barvo

Slikarske tehnike

* **Sestavljena iz barvnih lis.**

1. Akvarel:

* akvarelne barve so zmes: pigment in vodoodporno topilo
* slika se na akvarelski papir (tudi navadni risalni list)
* uporablja se veliko vode
* bela barva se ne uporablja (svetli se z vodo, bele lise so nepobarvane)
* je svetel in deluje lahkotno, prosojno (riše se hitro)
* lahko se slika na moker papir (barve se prelivajo) ali na suh papir (barve se ne prelivajo)

2. Gvaš:

* plakatna tempera (gvaš barva)
* nanaša se na papir, karton v debelih barvnih nanosih s čopičem in včasih s slikarskimi lopatkami
* pred nanosom se mešajo z belo (lepši učinek)

3. Tempera:

* prava tempera: barvilo in organska snov za vezivo (mleko, jajčni rumenjak)
* slika se počasi in previdno na les ali steno
* tanki barvni nanosi in se lahko nanaša eden na drugega, tako sijejo barve ena skozi drugo

4. Oljne barve:

* na prehodu iz srednjega veka v renesanso
* mojster iz Flemala izumi nove barve - oljne barve: pigmenti in lanena olja
* lahko se niansira, dobi lazure, lahko debelejši nanos, da se popravljati
* grundirano (podloženo) platno ali les
* slabe lastnosti: z leti precej potemnijo, sušijo se zelo počasi (nekaj dni)
* Mona Lisa slikana 4 leta (zaradi številnih lazur)

1. **Akrilne barve:**

* hitro se suši
* v vodi topna
* iz umetne smole
* ko se posuši, se ne topi več v vodi

6. Freska:

1. al secco (na suho)

* bolj kratkotrajen
* tehnično ni tako zahteven

1. al fresco (na vlažno)

* na vlažen omet
* zelo trajen

1. **Evkavstika:**

* kepa voska in pigmenta
* vosek nad gorilnikom topi barve
* z lopato se nanese na podlago
* z železna paličico, ki žari, se gre po barvah, da se sprimejo

8. Vitraž:

* razvije v 9-10 stol.
* vodilna Francija
* slika na steklo, okno
* steklo in svinec
* Chanties (katedrala)

9. Mozaik:

* iz barvnih kamenčkov sestavljena slika
* v Rimski umetnosti marmor
* v starokrščanska umetnost se uporablja moransko steklo in nastanejo bolj žive barve
* naredi se karton
* pogrne se ga po tleh
* prostorčke med kamenčki se zalije z lepilom
* spere se in zbrusi
* potem se da na steno, tla ali strop

10. Tapiserija:

* največ v srednjem veku
* na poseben način tkane stenske preproge
* obstajajo ročno tkana ali vezena
* razcvet v 15. stol. predvsem v Franciji
* v banki pri Maximarketu so še vedno (dela najbolj uglednih slovenskih slikarjev)

11. Pastel:

* bolj podobna risarski tehniki
* krede zelo rahle (pigment in zlepljen rahel prah)
* riše se na barvni karton, ki se zaščiti
* Ludvig Pandur - Mariborčan - dober v pastelu

kiparske tehnike

* Material je zelo pomemben (še bolj pomemben kot pri slikarstvu), material pogojuje obliko in ima majhen repertuar možnih oblik
* staro tradicionalno kiparstvo (pred 20. stoletjem) sta obstajali 2 glavni metodi dela:
* **klesanje** - skulptura: z odvzemanjem materiala - trden, kompakten
* **modeliranje** - plastika z odvzemanjem in gnetenjem (gnetljiv material - glina, ki ga nanašamo na ogrodje)
* preden žgemo damo dol z ogrodja, ker se ta skrči (10 - 14%)
* žgemo pri temperaturi 10000C do 18000C
* barva gline je odvisna od temperature žganja in kemične sestave gline same

1. **Terra-cotta (žgana glina):**

* barve od bele, rumene, oker, rdeče, temno vijolične, sive do črne
* nato še enkrat žgemo v peči (1200 - 1800 stopinj) in dobimo glazirano keramiko.
* glinaste kipe lahko odlijemo v kak drug material in dobimo **kalup** - negativ kipa; kiparji sami ne odlijejo takoj v bronu; najprej odlijejo v mavec, nato pa mavec odnesejo k livarju, da naredi bronast odlitek
* **glazura: p**rebarvamo z mineralnimi barvami

Ogrodje, na katerem naredimo plastiko:

* razdelimo na pol s ploščicami
* nanesemo nanj 1 cm mavca
* polovica gre lahko dol, drugo polovico vzamemo ven
* kalup premažemo s kalijevim milom, da se z mavcem ne sprime
* nato vanj vlijemo še en mavec

2. **Tehnika izgubljenega voska (odlitek v bron):**

* kip: jedro iz šamotne gline, čez vosek naredimo negativ
* vanj vlijemo bron, da se vosek stopi
* potem ga po kanalčkih odlijemo
* **cizeliranje**: popravljanje podrobnosti bronovih odlitkov (danes največkrat tega ne delajo)
* **faktura**: sledovi orodja v materialu, sledovi roke (ta se s cizeliranjem uniči)

Te tehnike so še zelo stare - stara kamena doba (Willendorfska Venera, žgana glina, kosti)

Bronovi odlitki - v bronasti dobi

Danes so te tehnike le bolj enostavne, bolj popolne, zanje pa obstajajo boljši pripomočki.